

An impressionistic painting of a coastal scene. In the foreground, there are dark, silhouetted tree branches in the top left and a vibrant bush of yellow and green flowers in the bottom right. The middle ground features a bright blue sea with a small white sailboat in the distance. The background shows a green, hilly coastline under a clear blue sky. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes.

美学精讲六

尚德·自变量·张群

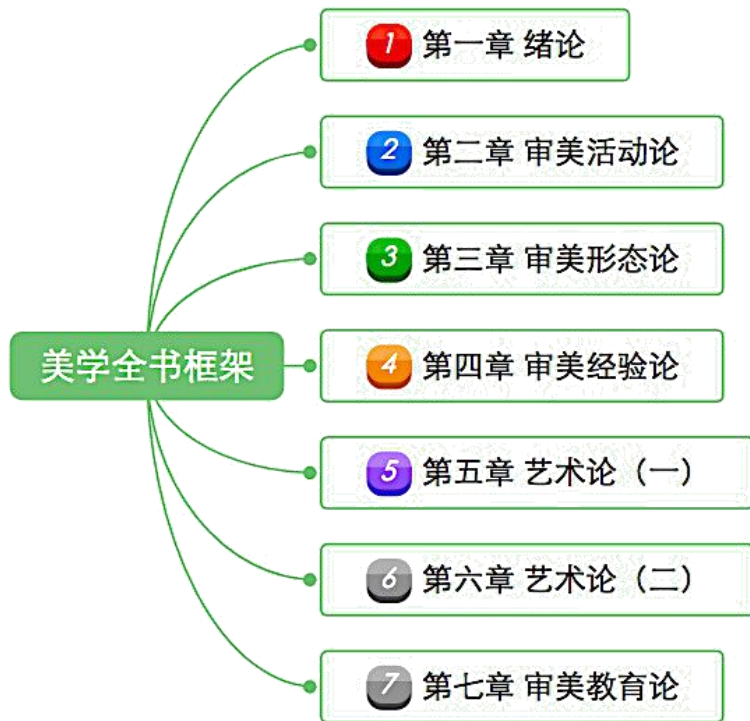

本科目课程设置——**必须注意!!!**

1次模拟考试：周五上午9点开始，所有学生在精讲课程结束后，都有模拟考试，只有48小时做题时间，必须要做，只有150分钟做题时间，要记一气做完，做完后都是电脑判分，并不准确，具体成绩要等两周后人工复审。

1次题海课：周五晚上7点-10点别忘了来上课！

现在是主播时间，**7点准时上课**

第六章 艺术论（二）

- 一、艺术的存在方式
- 二、艺术意象的创造和产生
- 三、艺术的创造力与艺术技巧
- 四、艺术的形态
- 五、艺术意象的接受和重建

第一节 艺术的存在方式

艺术的存在方式

- (一) 艺术首先存在于艺术的**意象世界**中
- (二) 艺术只能存在于主体的审美**心理活动**和**审美经验**中
- (三) 艺术存在于从**艺术创造——艺术品——艺术接受**的动态流程中

艺术只能存在于主体的审美心理活动和审美经验中

- 1、意象与艺术**创作主体**的**审美心理活动**和**审美经验**有本质的联系。
- 2、意象又与艺术**接受主体**的审美心理活动和审美经验有本质的联系。

艺术品的特征（作为中介的/存在方式的艺术品的特征）

- 1、他律性：**为接受、欣赏者存在，受其制约。黑格尔：艺术品“是为人类心灵而存在的”。
- 2、形式符号性：**艺术品以形式符号的方式负载着艺术意象而成为沟通两个主体的纽带。
- 3、开放性：**艺术品作为中介，不能是封闭的而只能是两头开放的，一头向艺术家开放，一头向欣赏者开放

2012年4月真题

艺术的本质体现于( )

- A、图式化结构
- B、接受者的心理建构
- C、意象世界
- D、创造主体的创造活动

2012年4月真题

艺术的本质体现于( )

- A、图式化结构
- B、接受者的心理建构
- C、意象世界
- D、创造主体的创造活动

正确答案： C

2014年4月真题

下列选项中，不属于艺术品基本特征的是( )

- A、他律性
- B、形式符号性
- C、观赏性
- D、开放性

2014年4月真题

下列选项中，不属于艺术品基本特征的是( )

- A、他律性
- B、形式符号性
- C、观赏性
- D、开放性

正确答案： C

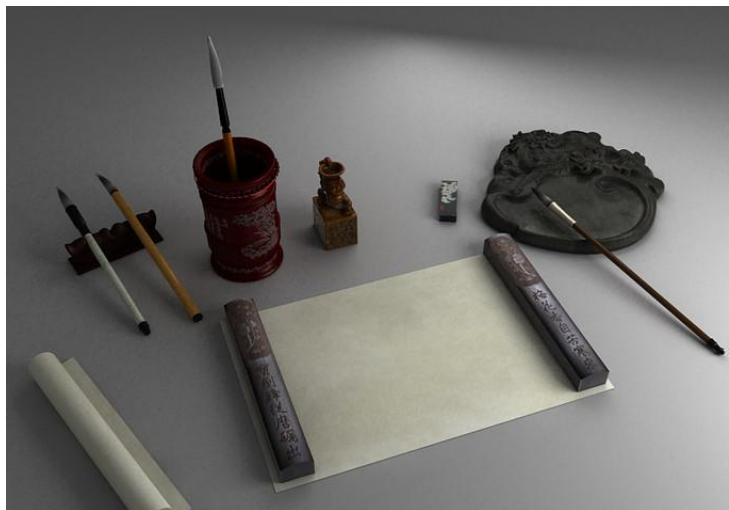
A large, detailed illustration of a wreath made of green leaves and small dark berries, surrounding a central white rectangular box.

第二节 艺术意象的创造和生产

孕育

物态化

创造

物化

生成

一、意象孕育、创造、生成过程

1、意象的孕育：

是主体意识和客观世界的相互作用过程。

①以主客体的相遇开始。主客体之间的**感动关系**是孕育艺术意象的内在动力。

②孕育意象需要艺术具备一种 **“虚静” 的精神状态**。

所谓虚静，就是一种一要排除功利杂念；二要超越知性逻辑，进入感性直觉的状态，使日常“自我”暂时退隐，以虚空的心胸接纳万物，孕育意象。

③孕育意象**最佳的状态是 “神思” 状态**。

在刘勰《文心雕龙·神思》中指作家在想象力活跃时或处在灵感状态下进行的创作构思

“登山则情满于山,观海则意溢于海”

一、意象孕育、创造、生成过程

2、意象的创造与生成：

- ①意象的从无到有就是要将主体在酝酿中的意义**明晰化**，把散漫的感觉整合为一个完整的**整体**。
- ②意象的从无到有，还在于意象的意义内容在“无”的运动中最终获得**外在形式符号**，转变为“有”。
- ③意象的从无到有，没有**物态化与物化**的实在形式是不可能实现的。
- ④艺术意象的创造和艺术品的完成，实质上也是一种**生产（马克思的理论）**。

二、意象**生产**的双重的涵义

- 1、既有**生命孕育分娩**的意思，
  - 2、又有**工艺制作、生产**的意思，
- 这两种意义都与艺术品的产生有关。

三、艺术创造的**核心是意象的生成**

四、意象物态化和生产过程

- 1、意象的生产意味着艺术家心中的意象得到物态化和物化的表达。在这个阶段中，艺术意象进一步完善并获得形式符号和物质实体，使艺术品最终得以产生。
- 2、意象的从无到有，没有物态化与物化的实在形式是不可能实现的。
- 3、比如中国书法家在创作前，活动在其心中的主体意识、情感是无法把握的，只有当它们在书法家笔下龙飞凤舞地展现时，其意象才骤然产生。这里意象的物态化和意象的生成是同步的，离开了物态化，也就没有了意象。

2009年10月真题

按照马克思主义的观点，艺术意象的创造和艺术品的完成，实质上也是一种（ ）

- A、移情
- B、模仿
- C、生产
- D、游戏

2009年10月真题

按照马克思主义的观点，艺术意象的创造和艺术品的完成，实质上也是一种（ ）

- A、移情
- B、模仿
- C、生产
- D、游戏

正确答案：C

第三节 艺术的创造力与艺术技巧

一、天才

艺术史上，有许多艺术家具有超于常人的能力，他们创造的作品超绝群伦，旁人难以比拟甚至难以理解，他们就好像是**天助神功**一样，这样的艺术家人们称之为天才。

特征：艺术天才**最根本**的就是具有与众不同或高于常人的创造意象的**天然资质和能力**。

- 1、艺术创造的主体是艺术家。
- 2、**阿勃拉姆斯**曾经把天才分为“自然天才”和造就的天才。
- 3、天才是**客观存在的**：

天才的形成是先天的生理心理结构与后天的实践两方面合力的结果。天才独特的艺术创造力主要表现为艺术敏感（感受）、艺术想象力、艺术技巧和灵感等方面。

二、艺术敏感

主体感受生活、欣赏艺术、体验和孕育意象的敏锐性和悟性，天才的敏感是指这种感受体验的细致、快捷、丰富和深刻。

特征：艺术敏感不仅是艺术意象创造的一种启动，同时还为艺术家意象创造准备了丰富的素材。艺术敏感与先在主体的文化心理结构有本质的关系。

三、艺术想象力

艺术家在感受生活，孕育意象过程中展开想象、联想、幻想或意象思维的能力的程度。想象力在生产意象全过程中始终是**最重要、最有决定性的**艺术创造力。

特征：艺术想象力超越抽象概念、判断、推理，超越正常的逻辑时空，以艺术的感悟主旨为归，形成独特的心理时空和情感逻辑，来追忆、引发、整合心理意象。

四、灵感

艺术家在意象创造中，由于各种心理机制、功能处于高度协调的自由状态而突然生成的**精神昂扬、注意集中、情绪激动、想象力空前**的一种思维活动的境界。

特征：灵感是主体艺术状态对日常状态的超越。是艺术家意象创造中最为旺盛、纷繁的状态，也是艺术家应努力获取的一种重要创造力。

灵感理论主要有：

柏拉图：把灵感说成一种磁性的疯狂，一种神灵的凭附，一种非理性的迷狂状态。

朗吉诺斯：把创作的源泉归结为神赐的神秘灵感。

五、艺术技巧

艺术技能与技巧的运用与发挥。操作技能与技巧是艺术创作中不可逾越的环节。**中国书法**最明显地表现了艺术形式与形式技巧的关系。

艺术操作在意象生产中的作用：

- 1、一方面是意象生产不可或缺的一个重要因素；
- 2、另一方面又赋予意象以最终的形式符号，将意象孕育的成果物态化和物化为现实的可传达的艺术品。

艺术中技巧与形式的审美价值

- 1、艺术技巧是意象孕育的继续与完成。** 比如郑板桥画竹的体会,从“胸中之竹”到“手中之竹”,是艺术家把心中意象用艺术操作加以表达凝聚下来。是艺术创作中不可逾越的环节。
- 2、艺术技巧的操作在质料上留下的痕迹就是艺术的形式。** 艺术技巧所展示的美就作为意义凝聚于形式的符号中。艺术欣赏者可以通过艺术形式体会到其中蕴含的技巧的美。因此,艺术形式具有独立的审美价值。
- 3、中国书法就最明显地表现了艺术形式与形式技巧的关系。** 中国书法是通过线条结构来建立其美的意义的。这些线条结构不是线条的拼凑结合,而是书法家一气呵成的技巧操作的结晶。

2011年4月真题

从历史事实上看，艺术天才是（ ）

- A、普遍存在的
- B、先天注定的
- C、客观存在的
- D、根本不存在的

2011年4月真题

从历史事实上看，艺术天才是（ ）

- A、普遍存在的
- B、先天注定的
- C、客观存在的
- D、根本不存在的

正确答案： C

2013年10月真题

被定义为“主体感受生活、欣赏艺术、体验和孕育意象的敏锐性和情性”的是()

- A、艺术想象力
- B、艺术敏感
- C、艺术灵感
- D、艺术技巧

2013年10月真题

被定义为“主体感受生活、欣赏艺术、体验和孕育意象的敏锐性和情性”的是()

- A、艺术想象力
- B、艺术敏感
- C、艺术灵感
- D、艺术技巧

正确答案：B

第四节 艺术的形态

一、回顾历史上的艺术形态的划分标准

亚里士多德：一切艺术都是对现实的 **“摹仿”**。这种分类方式只是外在的和初步的。从艺术的审美特征出发来确立艺术形态的划分原则，直到18世纪欧洲启蒙运动时期才出现。

法国美学家**加托**将艺术分为三类：**美的艺术**（音乐、绘画等）、**机械**艺术、介于二者之间的艺术（建筑和修辞）。

黑格尔：把艺术形态分为**象征型艺术**、**古典型艺术**和**浪漫型艺术**。具有**里程碑意义**。
“美就是绝对理念的感性显现”。

象征型艺术：是人类最初的艺术形式。

古典型艺术：以古希腊的雕刻为代表，为人类艺术最高成就。

浪漫型艺术：是近代的产物，如绘画和音乐，诗。

2011年10月真题

亚里士多德关于艺术的分类是以什么为依据的( )

- A、语言
- B、理念
- C、特性
- D、模仿

2011年10月真题

亚里士多德关于艺术的分类是以什么为依据的( )

- A、语言
- B、理念
- C、特性
- D、模仿

正确答案： D

2016年10月真题

提出美就是“绝对理念的感性显现”这一命题的是( )

- A、黑格尔
- B、康德
- C、席勒
- D、马克思

2016年10月真题

提出美就是“绝对理念的感性显现”这一命题的是( )

- A、黑格尔
- B、康德
- C、席勒
- D、马克思

正确答案：A

美学家们划分艺术类型的三种标准

第一，是**艺术与现实**之间的关系。亚氏的摹仿说。

第二，是**艺术作品与欣赏者**之间的关系。划分为视觉艺术和听觉艺术。

第三，是**艺术作品自身的存在方式**。静态与动态艺术；时间与空间艺术。

二、各类艺术的审美特征

(一) 空间艺术——建筑、雕塑、绘画

1. 建筑——材料、形式结构与周围环境

建筑是一种**介于审美和实用之间**的艺术形态。

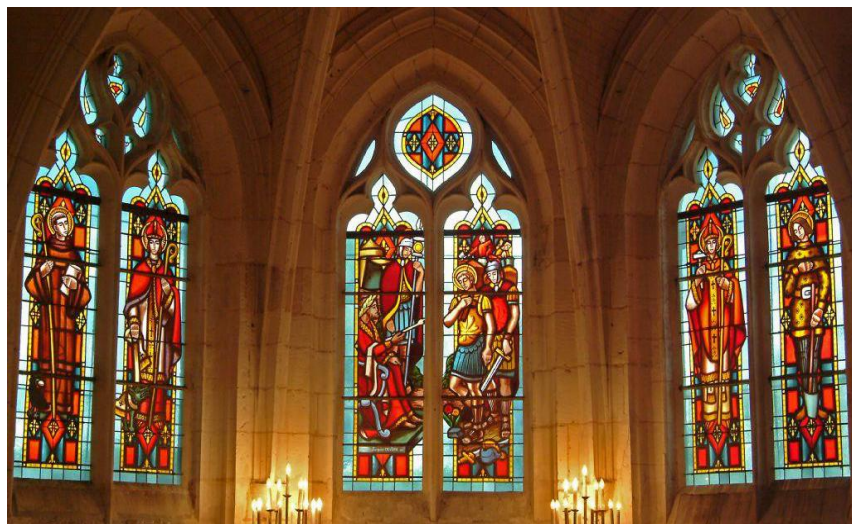
建筑艺术的审美特征：

- (1) 建筑**材料**的审美性质。如中国古建的琉璃瓦,教堂的彩绘玻璃等。
- (2) 建筑的**形式结构**。中国的四合院的封闭结构,教堂的尖顶。
- (3) 建筑**与周围环境**的关系。艺术家因地制宜,如悉尼歌剧院处于大海之滨。

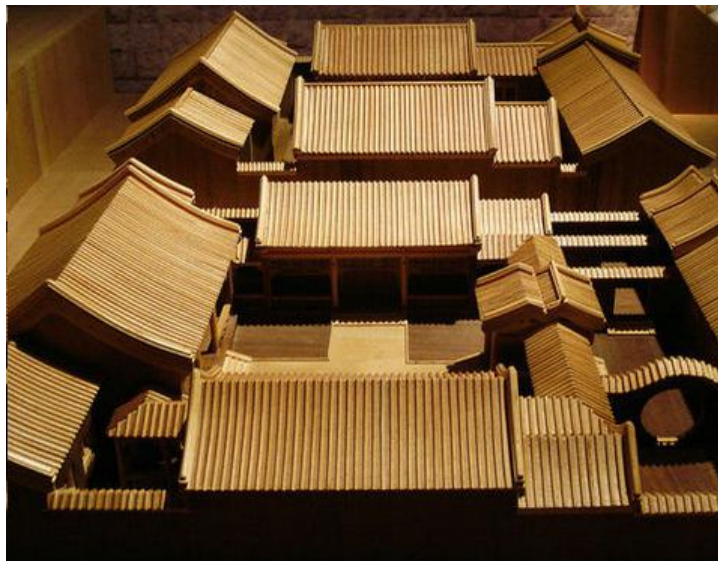
黑格尔认为建筑最能代表**象征型艺术**

中国古建的琉璃瓦

教堂的彩绘玻璃

2008年4月真题

在黑格尔看来，下列最能代表象征型艺术的是( )

- A、音乐
- B、雕塑
- C、建筑
- D、诗歌

2008年4月真题

在黑格尔看来，下列最能代表象征型艺术的是( )

A、音乐

B、雕塑

C、建筑

D、诗歌

正确答案：C

2.雕塑

雕塑是一种**较为纯粹**的艺术

对雕塑的审美要从以下几个方面展开：

- 1、首先是**物质材料**，有着更严格的要求；
- 2、其次是**内容与形式**之间的统一。
- 3、雕塑是一种静止的空间结构，只能选取最有代表性的**一个瞬间**加以表现。以**静态**的方式来**暗示**某种丰富的**含义和意境**，此为雕塑艺术的**根本特征**

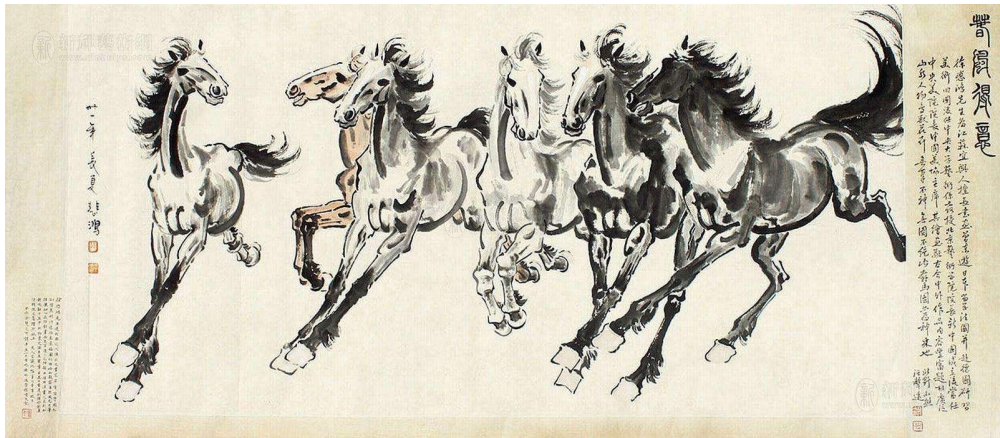

3. 绘画

是**在平面内营造空间**的艺术，以人的视觉为基础，捕捉对象的影像并将之展现在平面中。**视觉效果**是绘画追求的**最基本**的审美效果。

- 1、对绘画的欣赏首先要关注它的内在的意蕴。
- 2、要掌握绘画的基本语言的审美性质。
- 3、画面内在的韵律（动感捕捉）是绘画美的灵魂。

3. 绘画

在空间艺术的各种形态中，绘画**最具有主观性和精神性**，从而能够突破空间形态的局限。

绘画在某种意义上成了**空间艺术**与**时间艺术**之间的一种过渡形式。

黑格尔：绘画最不同于雕刻和建筑，而较接近于音乐，形成了由造型艺术到音调艺术的过渡。

达芬奇：具有雕塑所得不到的无限可能性

2016年4月真题

认为绘画“具有雕塑所得不到的无限可能性”的是( )

- A、达·芬奇
- B、黑格尔
- C、亚里士多德
- D、朗吉弩斯

2016年4月真题

认为绘画“具有雕塑所得不到的无限可能性”的是( )

- A、达·芬奇
- B、黑格尔
- C、亚里士多德
- D、朗吉弩斯

正确答案：A

(二) 时间艺术——音乐、戏剧

1. 音乐

在各种艺术形式中，音乐对物质材料的依赖程度最轻的，它与**情感活动**联系的最为**紧密**，也最具有动态色彩的艺术。

音乐是**最为纯粹的时间艺术**。

1. 音乐

音乐的美的构成：

- ①音乐所依赖的媒介就是声音，**声音自身的质量**决定着音乐的美感，同时，声音间的组合关系，各种音色的组合关系也决定着音乐的美。
- ②各种声音按一定的**节奏、旋律、和声**等规范组合起来，就能塑造出一定的音乐形象，表达一定的思想情感（特定的）。
- ③对音乐作品的欣赏必须**以表演者的演奏为中介**。（但是天然的风雨声却例外）
- ④音乐是**完全动态的艺术**（从音乐艺术的形态学特征上来说）。

2. 戏剧

从戏剧的存在方式看，它实际上综合了建筑、雕塑与绘画等空间艺术的基本特点。

戏剧艺术的根本特点仍然是它的**时间性**。
戏剧是时间艺术中**最接近空间艺术**的。

2. 戏剧

戏剧美的表现方式：

①各种艺术的媒介和材料都可合理地运用其中。

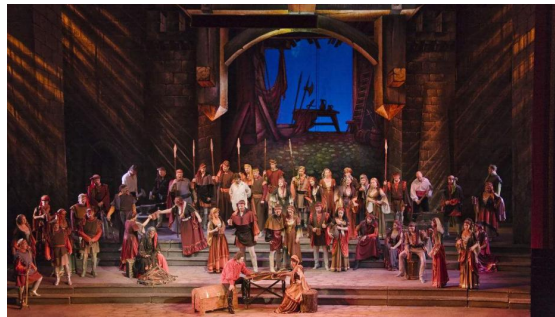
道具、语言等。

②戏剧的**结构方式**要求剧中的任何事件都必须成为一个**有机整体**中的部分。

亚里士多德的思想被**布瓦洛**概括为古典主义“**三一律**”
(时间、地点与事件的严格统一)。

③戏剧艺术可与其他艺术**综合**起来，构成新的艺术形态。

如歌剧、影视艺术等。

2014年4月真题

综合了时间艺术和空间艺术共同特征的是( )

- A、雕塑艺术
- B、绘画艺术
- C、戏剧艺术
- D、建筑艺术

2014年4月真题

综合了时间艺术和空间艺术共同特征的是( )

- A、雕塑艺术
- B、绘画艺术
- C、戏剧艺术
- D、建筑艺术

正确答案：C

第五节 艺术意象的接受和重建

一、艺术接受的核心仍是**意象的生成，即重建**

- 1、接受者通过意象欣赏，获得审美愉悦和艺术体味。
- 2、艺术接受中的意象是要靠**再生成**的，而非直接传递的。它需由接受主体意识运动所生成。
- 3、接受者在读解形式符号过程中，根据符号的暗示而由自身的主体意识重建意象。象征与暗示。**意象的重建是艺术接受的核心问题。**

二、艺术接受的主体性特征

1、艺术意象的再创造是审美对象在被接受过程中的现实生成。

2、艺术接受的主体性，源于接受者不同的**“期待视界”**。

即在文学阅读之先及阅读过程中,读者基于个人与社会的复杂原因,心理上往往会有既成的思维指向与观念结构。

3、艺术品形式的结构是特殊的。接受者重建意象是主体不断对艺术品提供的总体框架进行**填补空白、揭示意义、参与创作**的动态过程。

4、不但文学作品，一切艺术品皆然，其意象潜藏在复杂的结构系统中。

三、艺术品的鉴赏过程——观、品、悟（艺术接受的过程）

1、观：接受者透过艺术的形式符号在直观层次上初步感受和重建意象。

特征：可以初步在主体意识中形成不完整或粗浅的意象。

2、品：接受者根据各自的审美文化心理结构和经验，凝神观照，发挥想象力，细致地体味作品，充实、丰富、发展意象，使意象更具接受者的个性。需“知人论世”。

特征：接受主体进一步把握了形式符号的深层意义，在把握过程中把意象建立、丰富、完满。

3、悟：主体对艺术品的意象品鉴渐入佳境后，终于升华为对意境的感悟。

特征：主体在“悟”中终于克服了艺术品中符号与意义之间的矛盾，进而通过意象重建而直接地把握了其内蕴。“得意而忘象，得象而忘言”。悟是艺术接受的**最高阶段**和理想境界。

2016年4月真题

艺术接受中的意象是（ ）

- A、再生成的
- B、直接传递的
- C、作品中固有的
- D、艺术家规定的

2016年4月真题

艺术接受中的意象是（ ）

- A、再生成的
- B、直接传递的
- C、作品中固有的
- D、艺术家规定的

正确答案：A

2015年4月真题

在艺术接受中，每个接受者所具有的先在的自身素质，被现代接受美学称为( )

- A、期待视界
- B、先验图式
- C、主体经验
- D、先见之明

2015年4月真题

在艺术接受中，每个接受者所具有的先在的自身素质，被现代接受美学称为( )

- A、期待视界
- B、先验图式
- C、主体经验
- D、先见之明

正确答案：A

第七章 审美教育论

- 一、中西美育观的源流
- 二、美育的内涵
- 三、美育的特点
- 四、美育的功能
- 五、美育的目的

美育有广义和狭义之分

广义美育：自觉和非自觉的一切审美活动本身所具有的感染人、影响人、陶冶人的教育功能，以及社会、学校或家庭有意识地利用审美的特点对人进行塑造的种种教育活动。

狭义美育：专指与智育、德育和体育并列的一种独特的教育方式。

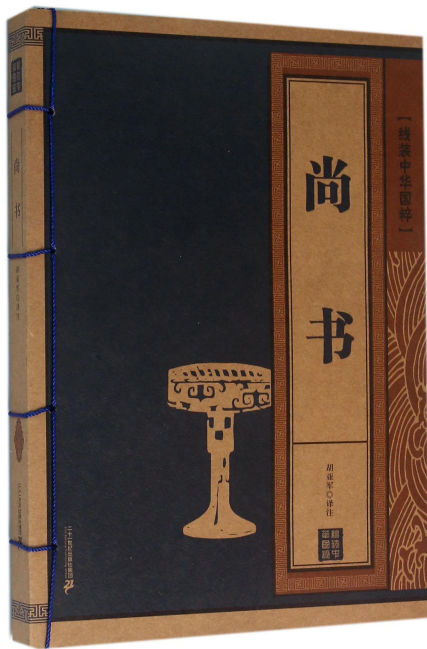

第一节 中西美育观的源流

一、中国美育思想的基本历史线索

- 1、中国上古的美育意识从自发到自觉，在**诗、歌、舞**一体的“乐”中表现得尤为明显。舜时代**以乐感化**，如《尚书·舜典》。
- 2、**西周**时礼乐纳入**教育**。
- 3、**《乐记》**中就已经开始强调美育潜移默化的感染功能。

一、中国美育思想的基本历史线索

4、先秦儒家，审美活动的目的，则多指实现以下两种和谐：

一为**天人**关系的和谐；

一为**人际**关系的和谐。

儒家美育的目的就是**中和**。

5、建安时间，**徐幹**首次提到了“美育”一词，这时的美育仍是道德教化的工具，和德育不可分割，由统治者自上而下推行的。

一、中国美育思想的基本历史线索

6、魏晋时期：审美开始摆脱礼法的束缚，直接发现了山水之美，欣赏人的个性之美，美育不再只是教化的一部分。美育逐渐与道德教化有了不同的内涵和领域，呈现出不同的风貌。

7、宋代：朱熹：美育实现目标的过程，就是朱熹**“消融渣滓”**（物品提出精华后剩下的东西）的过程。这种说法类似于亚里士多德关于悲剧效果的**“净化”**思想。

朱熹

一、中国美育思想的基本历史线索

8、**明清时期**：美育思想主要体现在小说、戏曲论著中。

金圣叹要求读者能够“**见文观心**”

李渔指出戏曲要**情节离奇，文词警拔**、有益于道德教化，三美俱擅。

9、**近代**，由于王国维、蔡元培等人的倡导，美育才成为一门独立的学科。

蔡元培——率先把“美育”一词引入中国（1901年在《哲学总论》），倡导“**以美育代宗教**”。

梁启超：近代美育思想的另一先驱者。认为美育是“趣味教育”。

王国维：把西方的美育理论较为全面地介绍到中国来。其将美育与德、智、体三育并称“**四育**”。

蔡元培、梁启超、王国维的美育观

1、**蔡元培**：也把美育看成审美理论在教育中的运用，但同时强调了美育的目的在于**陶养感情**。**“以美育代宗教”**

- ①美育自由，宗教强制；
- ②美育进步，宗教保守；
- ③美育普及，宗教有界。

蔡元培、梁启超、王国维的美育观

2、梁启超：

沿袭西方“美育”概念的含义，把美育视为一种教育，但他结合实际的具体论述却超越了这一点。

他认为美育是一种**“趣味教育”**，美育是通过情感去感化别人，如同春风化雨，滋润着人们的心田。

强调小说具有**熏、浸、刺、提**“四种美育”功能

蔡元培、梁启超、王国维的美育观

3、**王国维**：把西方的美育理论较为**全面**地介绍到中国来。

- ①强化了美育的**情感感化**功能；
- ②把它作为智育和德育的工具，显示出美育**以情感为动力**的感性特征的魅力。

二、西方美育思想简述

- 1、**柏拉图**：西方**最早**明确谈到审美教育者。“用体操来训练身体，用音乐来陶冶心灵。” **重视音乐教育**，把音乐作为一种艺术美来看待。
- 2、**亚里士多德**：认为美育的特殊作用就在于能够通过**理性对感性加以节制和净化**。审美功能与净化心灵的教育功能有机统一。
- 3、**贺拉斯**：提出**“寓教于乐”**原则，认为文艺必须具有三个特性：**真实性、形象性和情感性**。

二、西方美育思想简述

4、**中世纪**：美育被纳入宗教的范畴。中世纪基督教神学的奠基人是**普罗提诺**。

5、**席勒**：1795年发表《**美育书简**》是第一部系统的美育著作，美育作为一门**独立学科**正式出现。第一次提出了“审美教育”是实现人的自由的唯一途径，审美活动是自由的。美育的独特目的：**促进鉴赏力**。

6、**马克思**：从**对异化现实的批判**出发，从**培养全面发展的人**为**终极目的**确立美育的基本任务。认为美育教育是需要基本条件的，在不能解决基本温饱的情况下奢谈审美教育是不现实的。

二、西方美育思想简述

席勒的美育理论在西方美育思想史上的地位：

第一，从哲学的高度解释审美教育不同于其他教育形式的独特目的，并把**审美教育的目的**与**审美活动**的性质内在地**统一**了起来。

第二，明确揭示审美教育的价值是**完满人性**。

第三，回答完满人性的方式——人性统一的根据就在于**自身**。

2016年4月真题

在西方最早明确谈到审美教育的人是（ ）

- A、亚里士多德
- B、苏格拉底
- C、柏拉图
- D、毕达哥拉斯

2016年4月真题

在西方最早明确谈到审美教育的人是（ ）

A、亚里士多德

B、苏格拉底

C、柏拉图

D、毕达哥拉斯

正确答案：C

2015年4月真题

贺拉斯提出了著名的（ ）

- A、“心灵净化”说
- B、“寓教于乐”说
- C、“欲望的替代性满足”说
- D、“心力节省”说

2015年4月真题

贺拉斯提出了著名的（ ）

- A、“心灵净化”说
- B、“寓教于乐”说
- C、“欲望的替代性满足”说
- D、“心力节省”说

正确答案：B

2010年10月真题

席勒认为，美育的独特目的是（ ）

- A、促进健康
- B、促进认识
- C、促进道德
- D、促进鉴赏力

2010年10月真题

席勒认为，美育的独特目的是（ ）

- A、促进健康
- B、促进认识
- C、促进道德
- D、促进鉴赏力

正确答案：D

2016年10月真题

率先把“美育”一词引入中国的是( )

- A、鲁迅
- B、梁启超
- C、陈独秀
- D、蔡元培

2016年10月真题

率先把“美育”一词引入中国的是( )

- A、鲁迅
- B、梁启超
- C、陈独秀
- D、蔡元培

正确答案：D

2013年10月真题

强调小说具有熏、浸、刺、提“四种美育”功能的是( )

A、王夫之

B、叶燮

C、梁启超

D、鲁迅

2013年10月真题

强调小说具有熏、浸、刺、提“四种美育”功能的是( )

A、王夫之

B、叶燮

C、梁启超

D、鲁迅

正确答案：C

2015年4月真题

作为美育实现过程的“消融查（渣）滓”说的提出者是（ ）

- A、董仲舒
- B、顾炎武
- C、朱熹
- D、韩愈

2015年4月真题

作为美育实现过程的“消融查（渣）滓”说的提出者是（ ）

- A、董仲舒
- B、顾炎武
- C、朱熹
- D、韩愈

正确答案：C

2008年4月真题

贺拉斯提出的文艺必须具备的特性不包括( )

- A、真实性
- B、形象性
- C、情感性
- D、模仿性

2008年4月真题

贺拉斯提出的文艺必须具备的特性不包括( )

- A、真实性
- B、形象性
- C、情感性
- D、模仿性

正确答案： D

第二节 美育的内涵

(一) 有关美育的三种历史观点（对美育内涵的三种意见）

1. 美育是**人格教育**——把美和善混为一谈。导致美善不分的原因：一是由于在人类文明的初期，所有的教育都是巩固统治地位的手段。二是由于在古代，学科尚未分化清。
2. 美育是**情感教育**——体现了近代西方物质与意识二元分立的思维特点，即主体与客体、思维与存在、感性与理性的对立。把美育界定为情感教育在学理上是不妥的。审美情感不同于日常生活中的一般情感。
3. 美育是**艺术教育**——过于夸大了艺术在审美教育中的地位和作用。

美育与人格教育、情感教育、艺术教育的区别

- 1、认为美育是人格教育，将美育的目标落实到德行，取消了美育的**独立性**。
- 2、认为美育是情感教育，体现了近代西方意识和物质对立的思维特点。
- 3、把美育等同于艺术教育**过于夸大**了艺术在审美教育中的地位和作用，另一方面**限制以至遮蔽**审美教育更深刻的目的和更高远的价值追求。

2012年4月真题

把美育等同于人格教育，其理论缺陷在于（ ）

- A、将美育的目标落实到德行，取消了美育的独立性
- B、把情感从人的整体心理结构中抽离出来，变成了唯一目的
- C、把美育变成了传授知识的一种单纯手段
- D、把美育变成了培养个性的一种途径

2012年4月真题

把美育等同于人格教育，其理论缺陷在于（ ）

- A、将美育的目标落实到德行，取消了美育的独立性
- B、把情感从人的整体心理结构中抽离出来，变成了唯一目的
- C、把美育变成了传授知识的一种单纯手段
- D、把美育变成了培养个性的一种途径

正确答案：A

2013年10月真题

体现近代西方二元分立思维特点的观点是( )

- A、美育是情感教育
- B、美育是人格教育
- C、美育是艺术教育
- D、以上都不是

2013年10月真题

体现近代西方二元分立思维特点的观点是( )

- A、美育是情感教育
- B、美育是人格教育
- C、美育是艺术教育
- D、以上都不是

正确答案： A

(二) 确定美育的内涵应该遵循的三原则

- 1、美育内涵的确定应该体现**手段与效果相一致**的原则。
- 2、应遵循**直接效果与间接效果兼顾**的原则。
- 3、还应遵循**独特性**的原则。

审美教育与审美活动的关系与区别：

1. 联系：

- ①审美活动本身就具有陶冶人、塑造人的教育功能，没有审美活动就没有审美教育。
- ②审美教育通过提高人的审美能力，唤起人追求美的热情，又必然会推动审美活动的不断发展。

2. 区别：

- ①从活动的存在形式上看，审美活动是一种带有很大随意性的个人行为，具有即兴性和偶发性；而审美教育则是有意识、有组织的群体行为，有计划，有步骤。
- ②从活动的存在结构上看，审美活动是由审美主体与审美对象二因素构成；审美教育则由施教者、作为教育媒介的审美对象以及受教者三因素构成。

美育的内涵

- 1.审美教育是以艺术和各种美的形态作为具体的**媒介手段**。
- 2.通过审美活动展示审美对象丰富的价值意味，直接作用于受教者的情感世界，从而潜移默化地塑造和优化人的心理结构，铸造完美人性，提升人生境界的一种有组织，有目的的**定向教育方式**。

第三节 美育的特点

一、美育的特点：（诉诸感性、潜移默化、能动性）

1、诉诸感性：审美对象以其感性特征，通过丰富的形象，以情感为中介，来陶冶人的精神，转移人的气质。

2、潜移默化：美育对于人性情的陶冶、情感的净化是如春风化雨般的逐渐沁入人的心灵，在不知不觉中受到影响，发生着微小的变化，渐渐形成一种心理结构，持久地影响着精神生活。

3、能动性：主体在美育中的能动性还表现在主体在审美活动中能有自觉的追求。主体在参与审美活动的整个过程中，充分体现了自己的能动性。

二、儒、道、禅美育的“化育”特点

美育主要是“化育”。中国儒道禅三家均采用此方式

1. **儒家**：让人精神上获得解放，进入一种**顺应自然**，与**天地同体**的和谐境界。
2. **道家**：理想境界是**天人合一**，达到更高层次的**人与自然的和谐**。老子：“圣人处无为之事，行不言之教”。庄子，追求个体与宇宙合一，心灵的自由境界和对人生的解放与超越。
3. **禅宗**：**注重自身修养**，注重**自我领悟**。追求“自己感化自己”。从有限中看到了无限，**从片刻中看到永恒**，进入“万古长空，一朝风月”（《五灯会元》中国佛教禅宗史书）的最高境界。

三、美育与德育的区别

- 1、德育带有强制性的外在影响，美育的方式是动于内，从内心、从人的情感的角度去打动人。
- 2、审美对人的感化往往使人亲和，充满爱心。而道德规范则是一种严肃的要求。

第四节 美育的功能

一、美育的功能

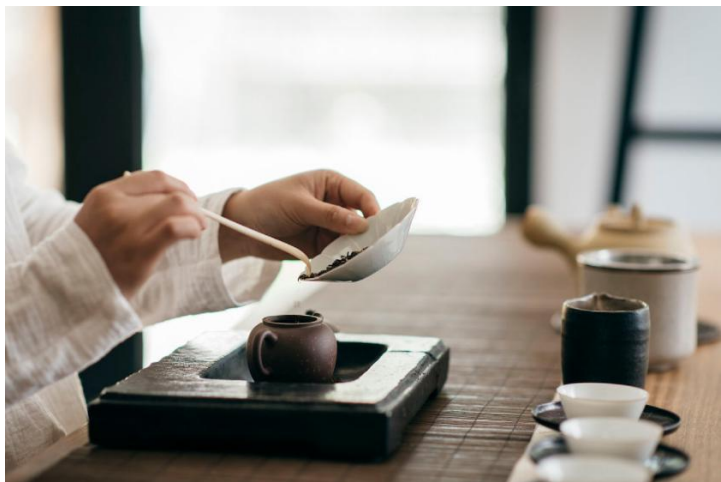
1、怡情养性：美育是通过对人的精神领域进行调节，达到心理平衡、人格的完善，美育的方式是建立在自觉自愿、潜移默化的基础上的。同时，美育又体现着以道制欲的原则。

2、化性起伪：荀子以“化性起伪”解释人性和文化的生成，从中也体现了美育的功能。“性”是指人生来就有的自然本质及其功能，“伪”则指在自然本质基础上发展起来的精神形态和能力。经过长期的积累和练习，使得人的本恶的兽性变成了人性。

1、《乐记》分为“顺气”和“逆气”。顺气指体现生命精神的成分，逆气则指悖逆生命精神的成分只有和乐对人的身心产生积极影响，才能进而对整个社会产生积极影响。

2、孔子还把乐的感化作用，看成育人的最高境界，主张“兴于诗，立于礼，成于乐”。

二、怡情养性与以道制欲的关系

- 1、美育本来是通过**适应人的感性要求和欲望**的方式去感动人的。
- 2、但人的感性欲望本来是自然的，无节制的，一味的放纵，让人沉湎其中，会影响人的生理健康，也会违反社会的道德规范，不能体现出和谐的原则。
- 3、美育就是指通过生命的原则去驾驭人的**感性欲望**，从中实现**对人的感化**。

2014年10月真题

在中国先秦，提出“化性起伪”、“无伪则性不能自美”这一命题的思想家是（ ）

- A、孔子
- B、孟子
- C、荀子
- D、老子

2014年10月真题

在中国先秦，提出“化性起伪”、“无伪则性不能自美”这一命题的思想家是（ ）

A、孔子

B、孟子

C、荀子

D、老子

正确答案：C

第五节 美育的目的

一、美育的目的

- 1、审美教育的**最高目的**是**造就审美的人**。
- 2、使人精神上能够获得**解放与自由**，把人从自然物质世界的束缚中解脱出来，上升到精神的理想境界。
- 3、培养人，发展人，使人成为**身心健康的完美的人**。
- 4、着重于使人们审美感受的能力得到训练、鉴赏水平得到提高和创造力得到培养，最终使人的**个性得到全面而充分的发展**。
- 5、美育的目的与审美活动所追求并形成的价值根本上具有同一性。

二、审美的人：

具备敏锐的审美能力、良好的审美趣味、健康的人生态度、完善的心理结构、丰富的个性魅力，并具有自由的超越精神和炽热理想追求的人。

三、审美活动的独特意义

- 1、为人构筑起一个意味隽永的**精神家园**，使人在现实中处于分裂状态的感性与理性得到和谐统一。
- 2、能使人由此而深刻体悟到做人的**价值、尊严和崇高的使命**，从而在人的心里鼓起追寻理想的激情。
- 3、通过审美，主体的生命得到了**陶冶和洗礼，提升和拓展**；通过审美，使主体的精神得到升华的同时也得到了重组和塑造，以新的姿态重新返回现实并改造现实。

四、审美与人生境界的关系

- 1、审美是人生实践的重要组成部分，审美境界是一种**自由的**人生境界。
- 2、审美境界是人生境界中层次比较高的一种，是一种**特殊的**人生境界。
- 2、在审美活动中生成的美正是这种自由人生境界的**感性显现**。

2011年4月真题

美育的根本目的在于（ ）

- A、使人具有崇高的人格
- B、使人具有高尚的情感
- C、使人具有较高的审美修养
- D、使人成为感性与理性和谐统一的全面发展的人

正确答案： D

2011年4月真题

美育的根本目的在于（ ）

- A、使人具有崇高的人格
- B、使人具有高尚的情感
- C、使人具有较高的审美修养
- D、使人成为感性与理性和谐统一的全面发展的人

正确答案：D

感谢聆听~